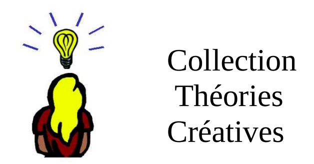

Les couleurs

sensibilisation à destination des artistes

A R Tournadre

*****

Introduction

Le problème esthétique de la couleur s'articule autour de 3 points de vue, qui se bousculent et se complètent à la fois :

- **l'optique :** l'impression, le ressenti de la couleur qu'on peut traduire selon Isaac Newton en raies de fréquence lumineuse. On s'appuie sur le cercle chromatique pour l'illustrer.

- **l'intellectuel et symbolique :** donc lié à notre culture (le blanc qui signifie pureté/mariage sera rouge chez les asiatiques) **–** vous trouverez à suivre quelques tendances générales s'appuyant principalement sur le ressenti des couleurs chaudes et froides dans la culture européenne.

- **le psychique :** c'est la couleur liée à notre personnalité, à notre façon de ressentir les couleurs. Vous trouverez même sur internet comment calculer votre couleur psychique. Cette branche a donné naissance en médecine à la chromatothérapie et ne sera pas évoquée dans la suite de cet article.

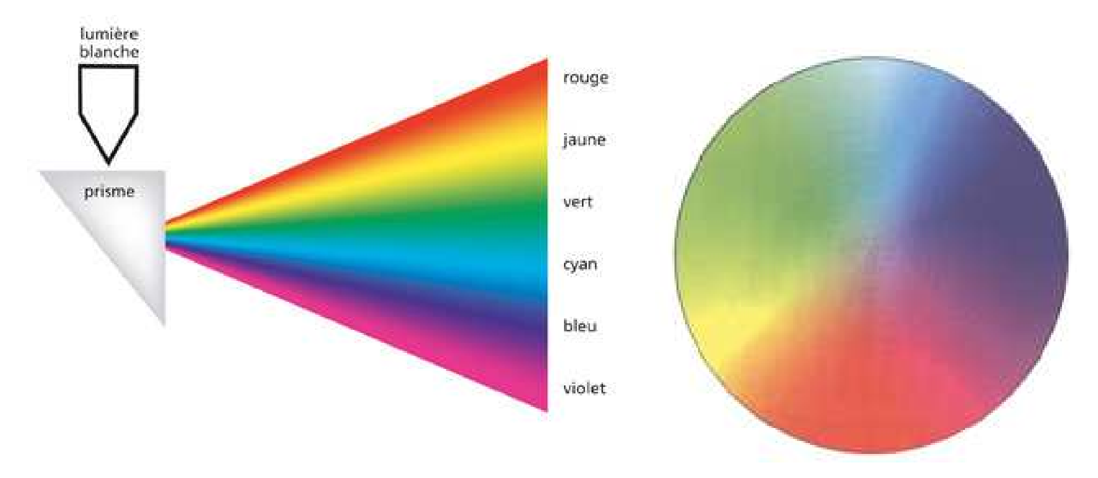
Le cercle chromatique

Définition et vocabulaire des couleurs

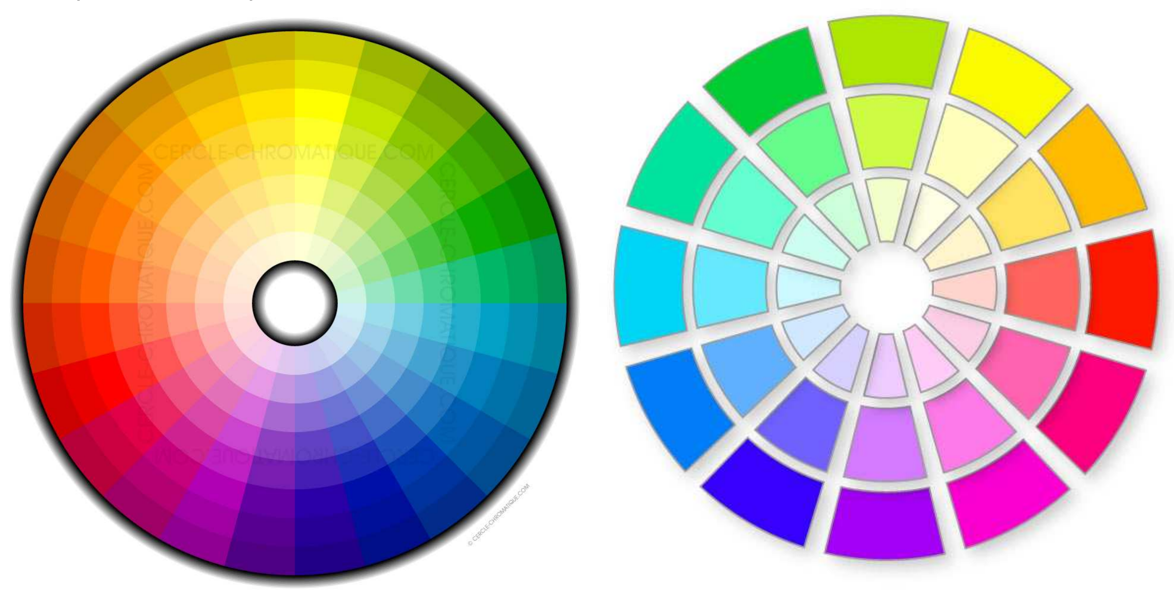
Qu'est ce que c'est – Principe de représentation :

Principe

C'est Isaac Newton qui inventa au 17ème siècle le cercle chromatique. A la base il décomposa la lumière à travers un prisme pour obtenir les couleurs de l'arc en ciel qu'il disposa ensuite en cercle.

La représentation peut « tourner » dans un sens ou dans l'autre :

(source : cercle-chromatique.com) (source : profil-couleur.com)

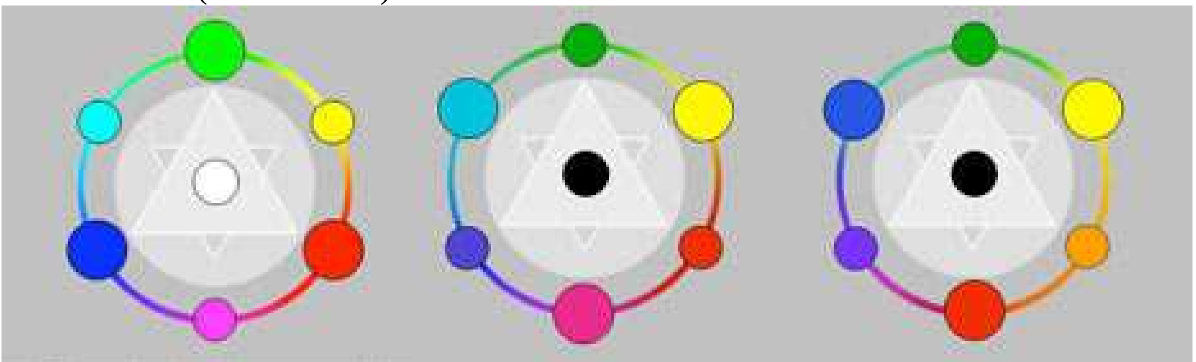

Les couleurs primaires

Pour un écran d'ordinateur, les trois couleurs primaires sont le bleu, le rouge et le vert (RVB - couleurs additives de Young) alors que vos trois cartouches d'imprimante sont le rouge (magenta), le jaune (jaune primaire) et le bleu (cyan) (CMJ – couleurs dites soustractives). Il existe donc bien plusieurs référentiels de couleurs primaires possibles !

Les trois couleurs primaires *en peinture* (ou en *scrapbooking*) sont le rouge, le jaune et le bleu , couleurs qui ne peuvent être obtenues par mélange. Se sont les couleurs à la base de toutes les autres couleurs (roue de droite).

roue chromatique d'un écran RVB (additives)	*roue chromatique des encres d'imprimerie CMJ (soustractive)*	*roue chromatique des arts & peinture scrapbooking (soustractive)*

Nous ne nous intéresseront pour la suite qu'à ce dernier cas.

Les couleurs secondaires

Les couleurs secondaires que sont le violet, le vert et l'orange s'obtiennent par le mélange en quantité égale de deux couleurs primaires.

Violet = bleu + rouge

Vert = jaune + bleu

Orange = rouge + jaune

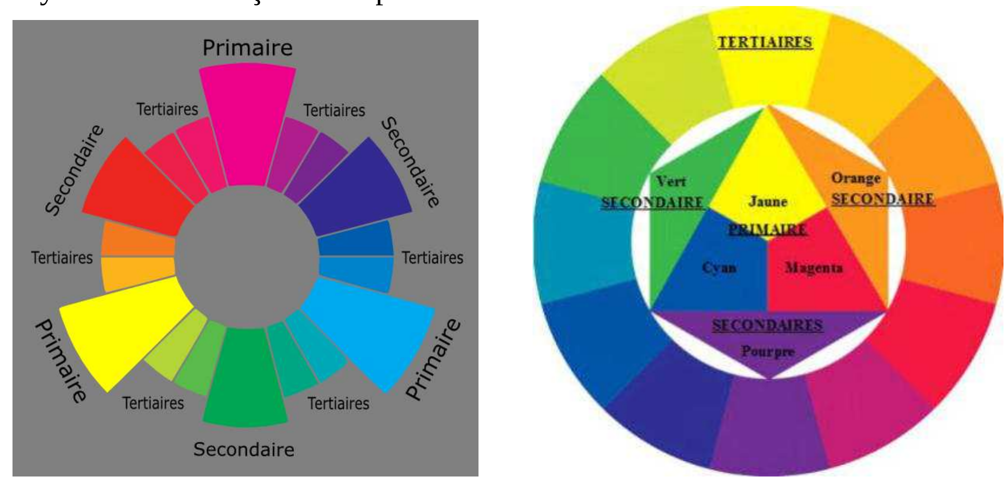
Les couleurs tertiaires

Elles s'obtiennent par le mélange en quantité égale d'une couleur primaire et de la couleur secondaire la plus proche sur le cercle chromatique.

On obtient alors du rouge orangé, jaune orangé, jaune vert, bleu vert, bleu violet et rouge violet.

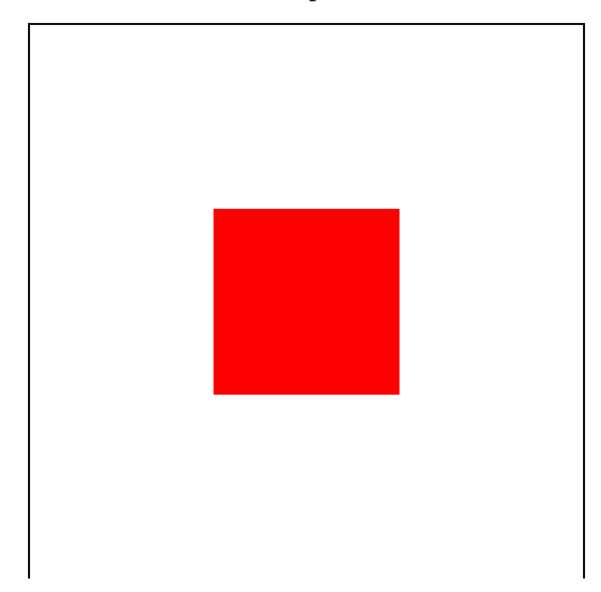
Il y a différentes façons de représenter ces couleurs sur le cercle :

La couleur complémentaire

Fixez le carré rouge de l'image de gauche pendant une minute.

Fixez alors l'image blanche de droite. Vous devriez alors voir apparaître une tache cyan. Votre œil “crée” la couleur complémentaire. Ceci correspond à un “équilibre” de l'œil.

Les caractéristiques des couleurs complémentaires sont intéressantes. En effet, juxtaposées sur une peinture, les couleurs complémentaires offrent le plus fort contraste.

La valeur d'une teinte

La valeur d'une teinte correspond à la quantité de lumière qu'elle renvoie. Une couleur sera dite claire si elle est lumineuse, sombre si elle est obscure.

Pour éclaircir une couleur, il suffit de lui ajouter du blanc en petite quantité.

Pour assombrir une couleur, il suffit de lui ajouter du noir.

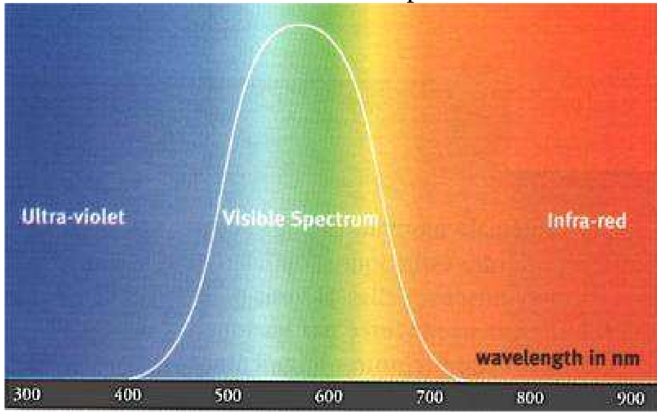
La saturation

Une couleur bien saturée est pure et vive. Si vous avez besoin de la ternir, la dé-saturer, incorporez progressivement de sa couleur complémentaire ou du gris clair en petite quantité.

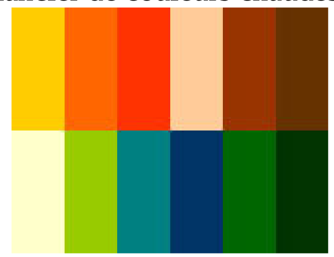

Réchauffer ou refroidir une couleur

Les couleurs froides (bleu, vert) ou chaudes (jaune, orange, rouge) ou froides sont ainsi dénommées car leurs raies sont plus ou moins énergétiques. La figure à suivre trace la longueur d'onde des raies de couleur comparativement à notre perception visuelle centrée sur le vert.

nuancier de couleurs chaudes

nuancier de couleurs froides

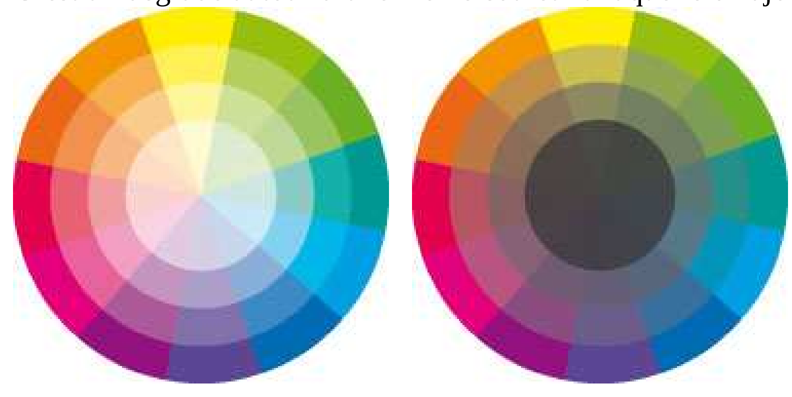
Pour refroidir une couleur comme le vert par exemple il suffit de lui mélanger une petite quantité d'une couleur plus froide comme le bleu. Inversement pour réchauffer une teinte, rajoutez lui une couleur chaude comme le orange ou le rouge.

Le cercle chromatique

Mode d'emploi pour combiner les couleurs

Le ton sur ton

C'est un dégradé autour d'une même couleur à laquelle on ajoute du blanc ou du noir.

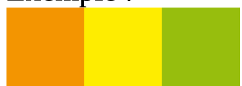
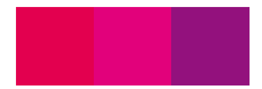

L'hamonie des couleurs :

Il s'agit d'associer des couleurs voisines sur le cercle tout en restant dans le même ton.

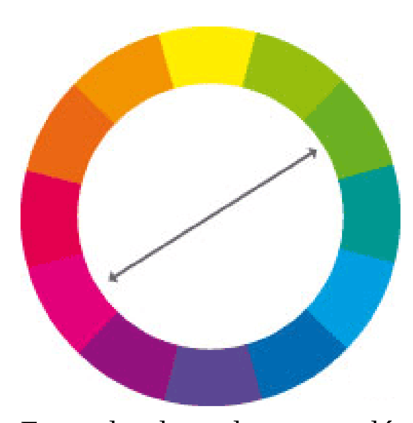
Exemple :

Les couleurs complémentaires :

On repère la couleur complémentaire à l'opposé sur le cercle chromatique.

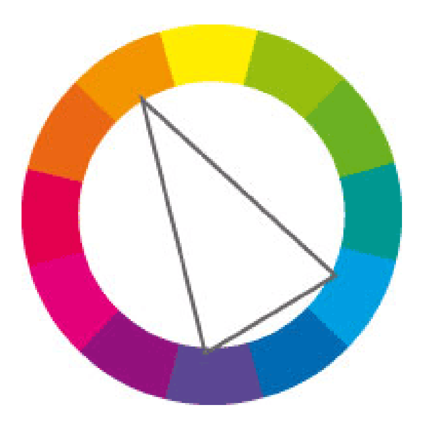
Le terme complémentaire désigne des couleurs qui sont diamétralement opposées sur le cercle chromatique. Une couleur primaire, secondaire ou tertiaire est donc la complémentaire d'une autre couleur sur le cercle chromatique.

Exemples de couleurs complémentaires :

Les couleurs en triangle des couleurs complémentaires

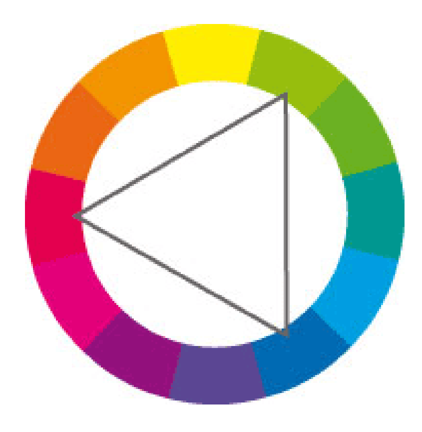
Elle inclut une couleur et les 2 couleurs qui entourent sa couleur complémentaire sur le cercle chromatique. Elle est également harmonieuse car elle contient nécessairement chacune des couleurs primaires.

Exemples de couleurs en triangle

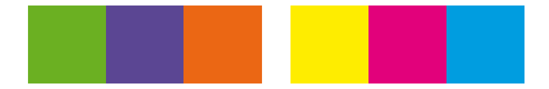

Combinaison en triangle équilatéral sur le cercle chromatique

Il s'agit toujours d'un mélange de rouge, jaune et bleu. Voilà pourquoi ces différentes combinaisons sont souvent utilisées dans l'univers enfantin.

Exemple de couleurs en triangle équilatéral :

Selon les fabricants, vous trouvez des harmonies variées correspondant à leurs gammes de couleurs de papiers.

Par exemple, vous pourrez vous procurer des roues des couleurs dans la gamme chromatique préconisée pour les papiers Bazzill

La case isolée en haut représente la couleur dominante de la photo que vous voulez mettre en valeur. Donc vous choisissez comme dominante de papier la complémentaire. Pour éviter les

fautes de goûts, vous choisirez les couleurs associées secondaires en harmonie (donc les voisines). Les 3 couleurs à l'opposé de la celle de la photographie sont celles de vos papiers à répartir en quantité dégressive.

La règle usuellement admise en scrapbooking est de ne pas dépasser trois couleurs pour votre composition. Si la première (la couleur complémentaire) représente une surface de 60%, les deux suivantes feront 30% et 10%.

Le langage des couleurs

Chaque couleur porte en elle un message.

Les couleurs dites « **chaudes** »
En général, ces couleurs (rouge, orange et jaune) sont perçues comme étant stimulantes, excitantes. Dans un design, elles attirent l'attention immédiatement.

Les couleurs dites « **froides** »
Il s'agit du vert, bleu et violet. Elles suggèrent un sentiment de paix, calme, repos.

Les couleurs dites « **neutres** »
Blanc, gris, marron et noir. L'avantage est qu'elles vont avec n'importe quelle autre couleur (chaude ou froide).

Voici une petite liste pour mieux comprendre leur langage :

- Rouge : passion, drame, force, énergie
- Orange : créativité, enthousiasme, chaleur
- Jaune : espérance, optimisme
- Vert : fertilité, croissance, harmonie
- Bleu : paix, tranquillité, confiance, fraîcheur, spiritualité
- Violet-pourpre : mystère, splendeur, dignité, royauté
- Rose : compassion, innocence, romance
- Blanc : pureté, silence, vérité
- Marron : stabilité, nature, confort
- Noir : pouvoir, sophistication, sévérité

